

**Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность «Изобразительное искусство»
(бакалавриат)**

«Бежин луг»

**Жизнь крестьянских детей в России XIX века в рассказе
И.С. Тургенева «Бежин луг» и ее образная
интерпретация в искусстве графической иллюстрации**

Красноярск, 2016

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность «Изобразительное искусство»
(бакалавриат)

Допущен к защите.....
Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

«Бежин луг»

**Жизнь крестьянских детей в России XIX века в рассказе
И.С. Тургенева «Бежин луг» и ее образная интерпретация
в искусстве графической иллюстрации.**

- 1. Графический проект.**
- 2. Учебное задание для детей 8-14 лет (2-7 класс).**

Дипломник Валингер Э.А., АФ12-31
Руководитель профессор Ампилогов О.К.

Красноярск, 2016

Содержание

Введение.....	3
Раздел 1. «Бежин луг». Жизнь крестьянских детей в России XIX века в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» в искусстве графической иллюстрации.	
1.1. Жизнь крестьянских детей в России XIX века.....	6
1.2. О рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг».....	10
1.3. Иллюстрация как вид графики.....	13
Раздел 2. Графический проект «Бежин луг». От замысла к воплощению	
2.1. Разработка идеи и концепции графического проекта.....	18
2.2. Эскизирование и сбор информационного материала к графическому проекту.....	19
2.3. Выполнение графического проекта в соответствии с замыслом.....	22
2.4. Представление графического проекта.....	23
2.5. Преобразование графической серии в книжку-трансформер.....	25
Раздел 3. «Бежин луг». Учебное задание для детей 8-14 лет (2-7 классы).	
3.1. Методическая мотивация учебного задания.....	27
3.2. Структура уроков учебного задания.....	28
3.3. Описание хода ведения уроков.....	28
3.4. Анализ и оценка результата учебного задания.....	38
3.5. Представление детских работ учебного задания.....	41
Заключение.....	42
Библиографический список.....	43
Список иллюстраций.....	44
Приложение.....	45

Введение

Из жизни уходит поколение людей, очевидцев событий, которые могут передать информацию о традиционном укладе крестьянской жизни.

С каждым годом утрачиваются практические знания о крестьянской жизни. Многие молодые поколения, даже проживая в деревне, стали забывать о крестьянском труде, о русской жизни простого народа. Наша задача сохранить для потомков знания об их жизни.

Мне хотелось показать жизнь крестьянских детей через рассказ И.С. Тургенева «Бежин луг», где очень хорошо и правдоподобно показана жизнь простого народа. Эта тема мне очень близка, так как я родилась и выросла в деревне. Читая это произведение, я узнаю знакомые мне моменты детства.

Интересно проникнуть в атмосферу рассказа, где в ночное, под звездным небом, сидя вокруг костра, мальчики стерегут табун лошадей, рассказывая друг другу страшные истории. Где каждый проявляет свой характер, страх, веру и даже смелость. Здесь крестьянский мир показан со всей простотой, одухотворенностью, с детской верой в чудо, в неизведанные существа, призраков.

Графический проект представляет собой серию графических иллюстраций по произведению И.С. Тургенева «Бежин луг» и ее преобразование в графический объект-книжка-трансформер. Серия графических иллюстраций включает в себя восемь сюжетов.

Этому предшествовал поиск внешности главных героев рассказа, сбор фотоматериала, наброски главных героев, передача эмоций, окружающей обстановки. Затем были выполнены эскизы сюжетов рассказа. Каждая иллюстрация выполнена в разном материале и технике. Выполнено восемь графических иллюстраций А4 формата и оформленных в паспарту, а затем в стекло размера 30х40. Также была создана книжка-трансформер, которая представляет собой отсканированные и распечатанные иллюстрации формата А5, и страницы с отрывками текста рассказа. Путем редакторов была создана обложка, оборот и рубашка книги.

Цели дипломного проекта:

- Изучение мотивов, героев рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг»;
- Рассмотрение особенности отображения жизни крестьянских детей XIX века в типах графических изображений;
- Создание восьми графических листов;
- Изучение техники рисования тушью (точка, линия, пятно), гуашью, акварелью, углем, цветным карандашом и цветная литография;
- Разработка учебного задания для детей.

Задачи дипломного проекта:

- Сбор теоретического материала;
- Разработка концепции графического проекта;
- Сбор фотоматериала;
- Выбор моментов из текста для иллюстрирования;
- Выполнение рабочих эскизов;
- Создание графических иллюстраций;
- Перевод изображений в цифровой вид и компьютерная обработка;
- Печать изображений и создание книжки раскладушки;
- Оформление и подача проекта к защите (8 листов формата А4)

В рамках темы дипломного проекта мною разработан проект по теме «Бежин луг» в выполнении графических иллюстраций.

Материал и практическая часть разбиты на пять уроков. На уроках дети создают графические иллюстрации к рассказу «Бежин луг». Где детям будет интересно не только познакомиться с данным произведением, но и нарисовать прочитанное. Красоту русской природы, мальчиков, которые имеют каждый свой характер и их удивительные рассказы. Ведь как часто дети выдумывают разные истории и как они верят в это.

Цели учебного задания:

- Изучение сюжетов и героев рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг»;
- Изучение основных правил, приемов и средств композиции;
- Изучить основные приемы работы с графическими материалами;
- Развитие образного мышления;
- Эстетическое и художественное воспитание детей.

Задачи учебного задания:

- Познакомить с рассказом И.С. Тургенева «Бежин луг»;
- Рассказать лекции об иллюстрации, о композиции ее правила, приемы и средства;
- Познакомить с героями рассказа и их внешним видом. Выполнение фор-эскизов;
- Выбрать материал;
- Выбрать способ переноса эскиза на формат, уточнить детали. Начало работы в материале;
- Выполнить итоговую работу в материале. Оценить заключительный этап работы.

**Раздел 1. «Бежин луг». Жизнь крестьянских детей в России XIX века
в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг» в искусстве графической
иллюстрации.**

- 1.1. Жизнь крестьянских детей в России XIX века.
- 1.2. О рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг».
- 1.3. Иллюстрация как вид графики.

1.1. Жизнь крестьянских детей в России 19 века

Русская крестьянская семья – уникальный «организм», где детей воспитывали без посторонней помощи, опираясь на неписанный свод законов – простых и удивительно мудрых. Так и шел этот процесс из века в век и из села в село, разве что с небольшими расхождениями.

В типичной крестьянской семье детей рождалось много, но, к сожалению, многие из них умирали от болезней в первые годы жизни. Новорожденного клали в зыбку – плетеную люльку, подвешенную к потолку, где он и спал, пока не вставал на ножки. Уход за ним был минимальным: во-первых, потому что мать практически всегда была занята работой, а во-вторых, потому что ее представления об уходе за младенцем были своеобразными.

В свой седьмой день рождения ребенок становился отроком или отроковицей. В честь этого события ему выдавались первые в жизни порты (штаны) или длинная девичья рубаха. Детей активно привлекали к труду – разумеется, с учетом возрастных особенностей: работу давали по силам, постепенно увеличивая нагрузку, а в свободное время позволяли гулять.

С 6 — 7 лет у ребенка появлялись устойчивые хозяйственные обязанности, при этом труд приобретал половое разделение: мальчик постепенно переходил в отцовскую трудовую сферу, где его привлекали строго к мужским занятиям. Например, в Симбирской губернии в 6 лет мальчикам поручали таскать во время молотбы снопы, в 8 — пасти лошадей, в 9-10 бороновать, в 12 — пахать, а 16-17 полностью заменять отца во всех работах по дому, в поле и на охоте. В эти годы подросток перенимал все хозяйственные навыки, считался годным ко всякой мужской работе и если нанимался в работники, получал плату равную взрослой. В промысловых районах взрослые сыновья брали на себя все весенние полевые работы. Пока отец был на промысле, подросток самостоятельно вспахивал и заборанивал участок, а затем отправлялся на помощь к отцу. Имея заработок, такой подросток частично тратил его на себя, подготавливая возрастной наряд для гуляний, без которого он не мог бы считаться завидным женихом.

Девочек лет с одиннадцати сажали за прялку, с тринадцати – обучали шитью и вышиванию, в четырнадцать поручали вымачивать холсты. Одновременно с этим юные хозяйки учились доить коров, печь хлеб и делать все, что было необходимо в крестьянском быту.

С раннего детства ребенка ненавязчиво приучали к выполнению незначительных домашних работ и поручений родителей. Чаще всего это было мытье посуды, поднесение небольших поленьев к печи, присмотр за цыплятами, подача лыка при плетении лаптей или ниток при вязании. В некоторых губерниях трехлетний мальчик уже мог помогать матери чистить картофель, мести пол, подавать ей какую-нибудь вещь, отыскивать отцовский кушак или собирать рассыпанный по полу горох. Бывало, что уже с трех лет отцы брали мальчиков в поле при возке навоза. Привлекая ребенка к совместной работе, предлагая ему дело по силам, родители поддерживали в нем ощущение радости от сопричастности к делу вместе со взрослыми, удовольствия от выполняемого труда. Если мать гнала домой овец, она давала помахать прутиком пятилетней дочери, объясняя, что овцы от этого побегут быстрее. Пропалывая в огороде гряды, она поручала дочке выбросить подальше сорняк или подержать вырванную морковку. Отец, ремонтирующий забор, позволял крутившемуся около него сыну, подержать рейку или гвоздь. В многодетной семье маленький становился непосредственным помощником старших братьев и сестер. Распределение обязанностей могло быть таким: пока старшая сестра подметала пол, младшая вытирала пыль.

Стремясь походить на своих постоянно занятых трудом родителей, видя с их стороны доброжелательное отношение к их попыткам научиться делу, слушая приятную похвалу в свой адрес, дети не могли себе представить, что можно не работать, не уметь

прясть, шить, наколоть дров, прибить оторвавшуюся доску, не помочь отцу или матери. В детской среде считалось позором, если о двенадцатилетней девочке скажут, что она "неряха", а о мальчике десяти лет, - что он "только и может гонять бабки".

Привлечение мальчиков к работе на земле было одним из наиболее важных моментов в передаче трудовых навыков, необходимых для самостоятельной жизни. Не владея ими, подросток не смог бы стать полноправным членом деревенского сообщества. В русской традиции занятие землепашеством воспринималось как основа полноценного мужского статуса.

Становясь помощником отца, мальчик участвовал во всех его работах. При уходе за землей: отец привозил навоз и раскидывал его большими кучами, сын растаскивал его по всему полю, а затем во время пахоты следил, чтобы комья земли и навоза не затрудняли работу плуга и не засыпали борозду. В бороновании: отец поручал сыну заборанивание поля после пахоты (в этой роли могли выступать и девочки, если сыновей в семье не было). Мальчик или вел под уздцы запряженную в борону лошадь, или ехал на ней верхом. Малолетних бороноволоков лошади возить было легче, а для взрослого человека водить лошадь целый день в поводу считалось тяжелой работой. Поэтому хозяева, не имевшие детей, нанимали подростка — бороноволока со стороны. Если земля была комковатой, отец усаживал сына поверх бороны, чтобы сделать ее тяжелее, а сам вел лошадь. К 10 — 12 годам мальчик-бороноволок уже брал на себя все заботы по боронованию поля.

В русской деревне рубежа XIX — XX вв. вступление мальчика в трудовую жизнь семьи, овладение мужскими хозяйственными функциями, сопровождалось обязательным привлечением его к заботе о лошадях: он задавал им корм, подавал напиться, летом гонял на реку на водопой. С 5 -6 лет ребенок обучался управлять лошадью, сидя на ней верхом. С 8 — 9 лет мальчик учился запрягать лошадь, управлять ею, сидя и стоя в телеге. В этом возрасте его уже посылали в ночное — летний ночной выпас табунов деревенских лошадей.

Кроме трудового воспитания, отроки и отроковицы впитывали в себя и понятия о крестьянской морали. Детей учили почтению к родителям и старшим, милосердию к нищим и убогим, благоговению перед трудом добытым хлебом, преподавали им основы веры, внушали понятие греха. Правда, в большинстве семей религиозное воспитание детей ограничивалось знакомством с обрядовой стороной православия с вкраплениями языческих поверий.

Об мужской крестьянской одежде можно сказать, что шилась она в основном, как и женская, из домотканых материалов: холста, пестряди, набойки, сукна, овчины. Наряду с ними в конце XIX - начале XX века использовались и фабричные: кумач, ситец, сатин, плис, дешевые шерстяные ткани.

Комплект мужской будничной одежды состоял из рубахи-косоворотки с разрезом по левой стороне груди и штанов (портов). Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким пояском, к которому по мере надобности прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы.

Ноги обували в лапти с онучами или сапоги, в зимнее время носили валенки.

Обувь состоятельных людей составляла сапоги, чёботы, башмаки и чetyги. Бедные крестьянки носили исключительно лапти. Голову покрывали шапкой из серого войлока. Поверх рубах в зависимости от сезона и погоды надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. Одежда крестьянских мальчиков отличалась лишь размерами, а по крою, фасону, элементам была практически такой же, как одежда взрослых мужчин.

Крестьяне 19 века

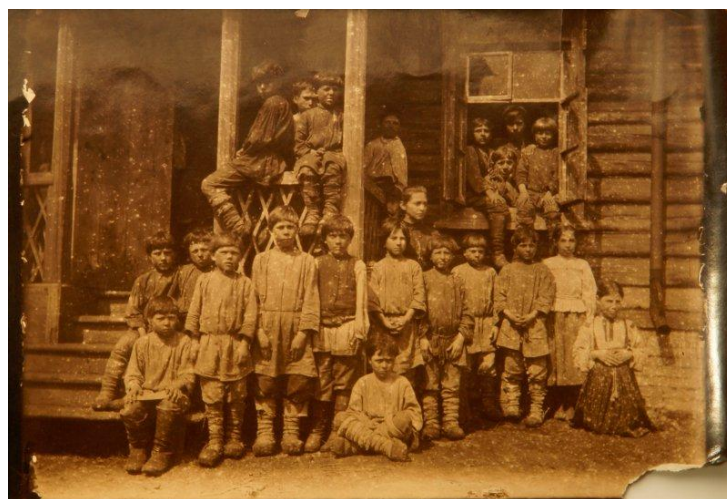
1. Крестьянские дети 19 века

2. Крестьяне за разговором 19 век

3. Семья крестьян в России 19 века

4. Крестьянские дети 19 века

Мужская крестьянская одежда 19 века

5.Рубаха-косоворотка

6.Свитка

7.Порты

8.Лапти с онучами

9.Войлочная шапка

10.Сапоги и лапти

1.2. О рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг»

История создания сборника И.С. Тургенева «Записки охотника». В 1845 году И.С. Тургенев решил полностью посвятить себя литературной деятельности. За два года до этого Иван Сергеевич знакомится с известным критиком В.Г. Белинским, который и явился идейным вдохновителем будущего сборника «Записки охотника». Летние месяцы И.С. Тургенев проводил в деревне, где всё свободное время отдавал охоте. Охотники в силу особой странствующей сущности своей профессии отличались от простых крепостных: они были более открытыми, чуткими к красоте природы, сохранили вольный и независимый ум. Встречаясь с разными охотниками из народа, слушая их рассказы, Тургенев постепенно погружался в стихию народной жизни, у писателя начинал формироваться замысел будущего литературного произведения. Так, в 1847 году в журнале «Современник» был опубликован первый рассказ И.С. Тургенева «Хорь и Капиныч», положивший начало сборнику, названному писателем «Записки охотника». Уже при жизни Ивана Сергеевича сборник был очень популярен.

Особенности жанра произведения И.С. Тургенева «Бежин луг». Произведение И.С. Тургенева «Бежин луг» является рассказом. Рассказ — небольшое по объему эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях из жизни человека.

Характеристика героев рассказа.

Рассказ ведется от лица автора, который одновременно является персонажем — охотником, сбившимся с дороги и заблудившимся в июльскую ночь. Рассказчик впитывает в себя детский взгляд на мир, и благодаря этому с большей непосредственностью им заявляется одна из главных тем рассказа — природа и герой в их гармоничном единстве. Тема эта очень важна для всего сборника в целом. В замысле его народное и детское объединяются, как два особых отношения к жизни. И чудесные истории, которые рассказывают мальчики в ночном, содержат в себе приметы реальной крестьянской жизни и поэтический вымысел маленьких художников слова.

Сама июльская ночь предстает средоточием двух стихий: реальной (географически точно обозначены путь охотника и местопребывание мальчиков) и фантастической (таинственно-одушевляемая жизнь природы, непонятные звуки и шорохи, врывающиеся в рассказы ребят). Июльская ночь, природа выступает посредником между миром взрослых и миром детей. Так оно и было в крестьянском быту: природа во многом определяла отношения людей, связи поколений.

Новаторской чертой Тургенева было постепенное, неторопливое вхождение в мир природы и в мир человека.

Тургенев видит в природе простоту и величие: она «никогда ничем не щеголяет, не кокетничает» и «добродушна в своих прихотях». Но она и неиссякаемый источник поэтической, творческой силы именно потому, что не раскрывает себя до конца. Она — стихия таинственного и непознанного, хотя в ней «нет ничего ухмуренного и мудреного». На этом строится и «Бежин луг», и «Записки охотника» в целом. И это останется во всей дальнейшей работе Тургенева-реалиста. В «Бежине луге» еще и детская чистота и свобода воображения, пронзительность детского взгляда на мир.

Рассказы мальчиков о нечистой силе напоминают соревнование. Каждый из них постепенно вдохновляется предметом своего рассказа и вниманием слушателей, у каждого — своя манера говорить. Правда, истории мальчиков не столько соперничают одна с другой, сколько одна другую продолжает. Так, с «подхватом», в народе исполняют лирические песни.

Постепенно стала определяться ведущая сюжетная линия рассказа. Это линия Павлуши, которая полнее всего обозначила главное в рассказе: природа и человек. Фигура мальчика постоянно возникает в кульминационных, пограничных моментах повествования — на грани света от пламени костра и ночного мрака, в который мальчик

бросается в погоню за волком; в предрассветный час между утром и ночью, когда, охраняя покой, не спит лишь Павел и т.д.

С Павлом связан необычный финал рассказа. Финал, собственно, не один, а два. Первый — мажорное сообщение о наступившем новом дне. В прекрасной картине утренней, возрождающейся жизни рассказ, казалось бы, получил сюжетную завершенность, но не обрел конца. Интуитивно ощущается, что настоящий финал — в трех последних строчках, которые писатель прибавляет к предыдущим словно бы с некоторым недоумением, неохотно: «Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убили, упав с лошади. Жаль, славный был парень!» Эти последние слова сообщают рассказу подлинную художественную завершенность.

Павел оказывается связующим звеном между отступающим ночным мраком и наступающим днем. Павлуша по-особому выделен: рассказчиком-охотником, товарищами и как бы самой природой. Мальчики уважительно реагируют на реплики именно Павла, в споре ждут его мнения. Он один из героев, открыто получивший оценку рассказчика: «Малый был неказистый — что и говорить! — а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила». В повторяющихся похвалах герою (что Тургеневу мало свойственно) — высшая точка нарушения писателем обычной авторской сдержанности, «спрятанности» за рассказчика.

Мальчик своими бодрими репликами, всем обликом и поведением каждый раз развеивает набегающее из ночного мрака облако страха, мужественно ему противостоит.

Переводя внимание с жутковатых историй, в которые все мальчики отчасти верят, на реальное, близкое и понятное, Павел как бы объединяет собою стихии мрака и света и демонстрирует торжество последнего.

Совершенно ясно, что Павел — мальчик незаурядный, одаренный способностью шагнуть за черту привычного и безопасного.

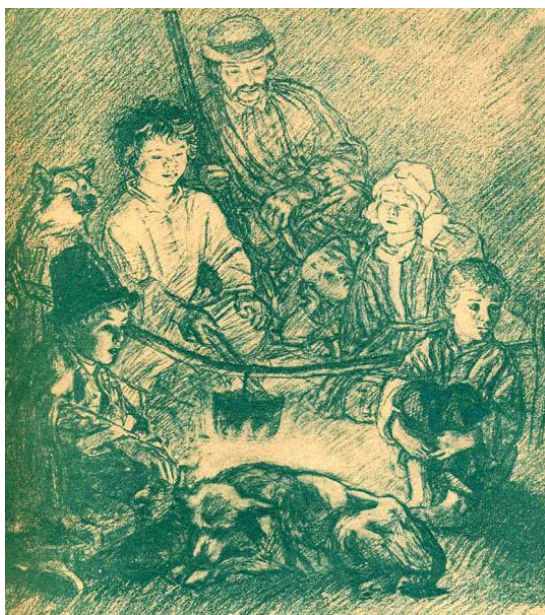
И.С.Тургенев стремился к наибольшей выразительности и сюжетной завершенности образа Павла. Он добивался глубокого, художественно острого проникновения во взаимоотношения природы и человека, используя при этом элементы фантастики и раскрывая тему «природа и герой» в соответствии с народным поэтическим миропониманием.

Роль пейзажа в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг». Страстно любивший природу, Тургенев широко пользовался в «Записках охотника» описаниями природы. Тургенев относился к природе, как к стихийной силе, живущей самостоятельной жизнью. Пейзажи Тургенева поразительно конкретны и вместе с тем овеяны переживаниями рассказчика и действующих лиц, они динамичны и тесно связаны с действием. Пейзаж в тургеневском рассказе не только фон, но и через описание природы раскрываются чувства, переживания героев произведения.

Рассказ «Бежин луг» начинается с описания прекрасного летнего июльского дня. Здесь И.С. Тургеневым используются эпитеты: «заря... разливается кротким румянцем», «солнце — не огнистое, не раскаленное», «лиловый... туман», «цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый», метафоры: «солнце... мирно всплывает», «облака... почти не трогаются с места», «краски все смягчены», сравнения: «облака исчезают... как дым», «как бережно несомая свечка, ... вечерняя звезда», которые передают красоту, разлитую в природе. Пейзажные зарисовки отражают отличное настроение, прекрасные впечатления рассказчика. Состояние безмятежного покоя, тишины, исходящее от природы, передается и читателю, который становится как бы соучастником событий и чувствует, как же как и рассказчик, все грани июльского дня и наступающего вечера: и «алое сияние... над потемневшей землей», и «печать какой-то трогательной кротости», и «накопившийся зной», и запах полыни, ржи, гречихи. Смена пейзажа передаёт изменяющееся настроение рассказчика, его тревогу, волнение. Вместо ярких красок летнего дня появляются тёмные

и чёрные цвета: «тёмным и круглым буром», «угрюмый мрак», «чернея», «синеватая воздушная пустота». Природа отражает состояние охотника, поэтому используемые писателем эпитеты и метафоры создают атмосферу страха: в лощине «было немо и глухо», «места, почти совсем потонувшие во мгле», «нигде не мерцал огонёк, не слышалось никакого звука», «очутился над страшной бездной». Вместе с рассказчиком читатель ощущает страх и волнение. Пейзаж в тургеневском рассказе «Бежин луг» помогает читателю глубже передать изменяющееся настроение рассказчика.

Иллюстрации к рассказу «Бежин луг»

11. «Бежин луг», А.Ф. Пахомов 1957

12. «Бежин луг. Ильюша» 1957

13. «Бежин луг», А.А. Пахомов 1988

14. «Бежин луг», А.А. Пахомов 1988

1.3. Иллюстрация как вид графики.

Иллюстрация - от лат. illustratio- освещение, наглядное изображение.

1) Объяснение с помощью наглядных примеров; 2) изображение, сопровождающее или дополняющее текст; 3) область изобразительного искусства, как правил, графика связанная с образным истолкованием литературного произведения. Но это может быть и живопись, и скульптура, а также театр и кино.

Иллюстрация - неоднозначное художественное явление, искусство и одновременно образ коммуникации. Иллюстрация как изображение демонстрирует свойства графического искусства как образный строй, как процесс визуализации, адекватный смысловому (текстовому) первоисточнику. Это не просто наглядность, а смысловой аналог, визуальное осмысление контента. Назначение иллюстрации — показать (объяснить) или декорировать текстовое содержимое книги, журнала, газеты, какого-либо другого источника информации.

Мы рассматриваем иллюстрацию как продолжение деятельности (образа мышления) относительно графического творчества, в отдельных случаях как направление (жанр) в рамках графического искусства. Это отдельное выделенное направление области графики формируется и развивается в воображаемом мире природы (образа сознания) иллюстрации.

Отличительная особенность иллюстрации организуется воображением как формой сознания. Главное в воображении - сюжет, причинно-следственное обстоятельство, объясняющее природу иллюстрации.

Сюжет (с франц. «sujet» - предмет) - основа графического произведения. Проблема его создания состоит именно в поиске этого сюжета:

1. В литературе - развитие действия, ход событий. Основа любого литературного произведения;

2. В изобразительном искусстве (в театре и кино) - обозначение, изображение определенных событий и ситуаций в их временной последовательности и смысловых взаимосвязях;

3. В реальной действительности - «предмет» обсуждения, толкования.

Сам сюжет, это всего лишь повод для создания произведения, и также является основой для любого графического произведения.

В сюжете мы видим, как мотив раскрывается и превращается в иллюстрацию. Иллюстрация - особый тип картины, воплощающий сюжетные мотивы. Иллюстрацию, как жанр, и как форму воплощения сюжета мы видим:

По типу изображения и технологии его создания графическая иллюстрация формируется в четырех направлениях:

1. *Понятие картины.* Сюжет, определяет сам график. Он унифицирует графику как художественное средство выражения. Картина, как способ высказывания может быть реализована любым художником изобразительного искусства. Технология воплощения реализуется материалами (масло, гуашь, акварель, тушь и др.), поверхностью (холст, бумага, картон и др.).

2. *Станковая (художественная) графика.* Самостоятельное художественное произведение графики. Изображение, которое может использовать свойства рисунка. Картина, адаптированная к условиям графических технологий. Графическое изображение (живописное) - тот тип иллюстрации, который формируется и определяется графическими приемами (не печатными), приемами рисунка (уголь, карандаш, соус), специфическими графическими технологиями (тушь, перо, кисть).

3. *Печатная (в реальности станковая) графика.* Демонстрирует иллюстрацию в ситуации образной (информационной) коммуникации. Сюжет реализуется технологиями гравюры и печати (эстампа) в форме оттиска и качестве тиража.

4. *Проектная графика.* Реализация художественной ситуации иллюстрации в

прикладных формах архитектуры, дизайна, книжной графики во времени. Возможность использования других форм артикуляции (сценография театра, кино, телевидения). Концепции проекта (иллюстрации проекта) реализуются, в том числе и чертежными алгоритмами.

Тип иллюстрации по отношению к тексту:

-*Повествовательная иллюстрация.* Иллюстрация, которая рассказывает. Она не отклоняется от текста, а воплощает его, пытается расшифровать текст. В ней важны детали, точность передачи подробностей и нюансов реальности. Воссоздание исторического события, облика действия.

-*Поэтическая.* Иллюстрация соотнесенная к текстам поэтического характера. В основе ее метафоры и преувеличения как способ отражение действительности. Ей присутствует в большей степени воображение и образность представления;

-*Детская.* Особый способ мысли, особая система выбора. Обычная картина жизни в детской иллюстрации превращается в сказку. От художника требуется наивность, повышенное чувство детскости, отчужденность от реальной жизни.

-*Юношеская.* Новая волна жизни. Жизнь в постоянном предчувствии событий. Многомерность, изменчивость, быстротечность этих событий.

-*Научно-техническая.* Соотносится с текстами научных изданий. В ней торжествуют строгость и точность отображения. Обращается к научным тезисам, формулам визуальной реконструкции. Важны особенности знания инструментов и алгоритмов воплощения (чертежная графика, ортогональные проекции);

-*Документальная.* В качестве текста фигурируют документы - законы, инструкции, протоколы, отчеты, репортажи, хроника. Иллюстрация стремится быть объективной, предельно реалистичной, соответствующей образной или документальной фотографии.

-*Мифологическая (фольклорная).* Основана на мифах, легендах, пословицах, поговорках. Для такой иллюстрации характерны нарочитая театральность как форма условности в представлении реальности.

Фантазийная (фантастическая). Гротескная литература, литература

вымысла. Характеризуется крайностями в подходах представления реальности (или нарочито условная, или чрезмерно реалистическая подача развивающегося действия).

Термин «иллюстрация» можно понимать и в широком, и в узком смысле этого слова. В широком значении это всякое изображение, поясняющее текст. Известно много рисунков, произведений живописи и скульптуры, которые выполнялись на литературные темы, но при этом имели самостоятельное художественное значение. Например, живописные полотна О. Домье, выполненные по мотивам романа М. Сервантеса «Дон Кихот», или рисунки В. Серова к басням И. А. Крылова. В узком, строгом смысле иллюстрации — это произведения, предназначенные для восприятия в определенном единстве с текстом, то есть находящиеся в книге и участвующие в ее восприятии в процессе чтения. Иллюстрации к литературному произведению вместе с ним представляют собой единое целое. Книжные иллюстрации, изъятые из текста, могут порой сделаться малопонятными и невыразительными. Иллюстрации не самостоятельны и по сюжету, они должны соответствовать содержанию литературного произведения. Они способны обогатить или обеднить его. От художника требуется, чтобы он стал соавтором книги, сделал зримыми идеи и образы писателя, помогая тем самым лучше понять содержание, конкретнее представить эпоху, быт, окружение героев книги. Но это вовсе не означает, что иллюстрация должна быть простым изобразительно-графическим пересказом текста

Художник выбирает такого автора и такое произведение, которые особенно близки ему по замыслу, характеру творчества, стилю и позволяют полнее высказать свои убеждения и раскрыть профессиональное мастерство. Писателя и художника должно роднить единство творческих исканий. Вдумчивое прочтение литературного произведения является началом работы художника над книгой. Затем следует сложный процесс

перевоплощения, творческого воссоздания литературного текста средствами изобразительного искусства. Глубоко вникнув в мировоззрение и замысел писателя, художник обязан оценить его произведение с точки зрения современника (что особенно сложно при работе над произведениями прошлого) и высказать имеющимися в его распоряжении средствами свое собственное отношение к созданию писателя.

Осуществляя свою работу, художник тщательно изучает эпоху, стиль искусства того времени, типы людей, обстановку, одежду, орнаменты и шрифты и т. д. Художник должен уловить дух литературного произведения, его стиль и отразить в своем творчестве. Поверхностное копирование внешних признаков и художественных приемов стиля эпохи еще не раскрывает глубины содержания и является стилизаторством. Подлинно творческое отношение позволяет художнику понимать произведение писателя глубже, тоньше чувствовать подтекст произведения, ощущать скрытые, внутренние мотивы, особенности стиля. Определив те моменты в произведении, на которых следует сделать акцент, художник обдумывает, какими средствами достигнуть этого, находит стройную композицию книги и делает эскиз (макет книги). Нередко в иллюстрациях и оформлении художник отражает те моменты, которые буквально не содержатся в литературном тексте. Привлечение художником новых мотивов не противоречит содержанию книги, не вредит замыслу, а лишь дополняет и обогащает его. Вымысел, фантазия художника уместны, если они в ладу со стилем писателя.

Иллюстрации в узком смысле этого слова, таким образом, или поясняют текст путем демонстрации соответствующего зрительного образа, или активно толкуют текст. Иллюстрации помогают еще до чтения сориентироваться в содержании книги, привлекая читателей.

Как известно, одним и тем же словом «иллюстрация» называют изображения разные по содержанию и форме, по значению для произведения и читателя, по связи между рисунком и текстом, по технике исполнения.

Соответственно целям, которые преследует изображение, иллюстрации можно подразделить на научно-познавательные (карты, планы, схемы, чертежи и т. п.) и художественно-образные (истолкование литературного произведения средствами книжной графики). Иллюстрации могут быть пояснительным изображением к тексту, дополняющими текст, и изображением почти полностью самостоятельным, иногда даже подчиняющим себе текст.

Характер иллюстрационной системы каждого художника-иллюстратора можно оценивать с позиций того, как он передает в иллюстрации две основные категории всякого действия — пространство и время. При рассмотрении индивидуальных особенностей изобразительного языка художнику следует обращать внимание на то, как он ведет линию и кладет пятно, какой он получает характер движения, что художник предпочитает, моделируя форму, — линию и пластику или свет и цвет, как строит пространственные планы, как распределяет черное и белое, какое значение придает силуэту, какими композиционными принципами преимущественно пользуется, как предпочитает передавать характер движения, жестов персонажей и т. д. Часто все это упрощенно называют почерком художника, хотя было бы правильнее именовать эти особенности индивидуальным стилем.

Ведущими художниками-иллюстраторами детской книги в России были И. Билибин, Э. Лисицкий, В. Лебедев, В. Фаворский, А. Пахомов, Е. Чарушин, В. Конашевич, Ю. Васнецов, Е. Рачев, Т. Маврина, Б. Дехтерев и др.

Иллюстрации

15. «Жар-птица», И.Я. Билибин 1899 г. 16. "Берегись, лесной народ, на охоту кот идет!",
Е.И. Чарушин 1944 г.

17. «Кошка в сапожках», Ю.А. Васнецов 1934 г.

18. В. Серов «Лисица и ворона»

Раздел 2. Графический проект «Бежин луг». От замысла к воплощению

- 2.1. Разработка идеи и концепции графического проекта.
- 2.2. Эскизирование и сбор информационного материала к графическому проекту.
- 2.3. Выполнение графического проекта в соответствии с замыслом.
- 2.4. Представление графического проекта.
- 2.5. Преобразование графической серии в книжку-трансформер.

2.1. Разработка идеи и концепции графического проекта

Рассказ И.С.Тургенева «Бежин луг» дает возможность погрузиться в жизнь простого русского народа, а именно крестьянских детей. Крестьянский мир представлен со всей душевной красотой, одухотворенностью. Где в ночное под звездным небом крестьянские дети сидя вокруг костра, стерегут табун и рассказывают друг другу страшные истории. Их быт показан через восприятие рассказчика – охотника, случайно заблудившегося в один из июльских дней. Перед читателем разворачивается картина жизни крестьянских ребятишек летним вечером. Мальчишки потихоньку разговаривают у костра. Рассмотрев внешний вид героев, истории мальчиков, их манеру поведения и поступки можно составить общее представление о крестьянской жизни. Они одеты просто: заплатанные порты, лапти и онучи, холщовые рубахи. Только один мальчик, Федя, который и выглядит постарше, по мнению автора, «принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы».

Крестьянские дети рассказывают друг другу страшные истории. Через их отношение к услышанному раскрывается все очарование их мира. Ребята верят в нечистую силу, злых духов. И в их вере прослеживается стремление людей к таинственности, непознанным вещам, необъяснимым явлениям.

Жизнь крестьянских ребят лишена достатка, материального благополучия. Но наполнена настоящей душевной красотой. В финале рассказа есть указание автора на смерть Павла в том же году: «он убился, упав с лошади». Этот факт заставляет читателя внимательней отнестись к крестьянской жизни.

Этот рассказ мне очень близок, так как я родилась и выросла в деревне. Читая этот рассказ, я узнаю знакомые мне моменты из детства, пастьба лошадей и коров, разговоры вокруг костра и вера в чудо.

Таким образом в результате анализа концепции пришла к решению, графический проект определить как серию иллюстраций в количестве восемь листов формата А4. Где каждый отдельный лист- отдельный графический прием, техника, может иметь свое продолжение в виде методического пособия. Через технику можно показать как ты по своему, отличного от других, представляешь тот или иной сюжет. Именно через графику я могу показать все это, так как графика разнообразна и многоярусна.

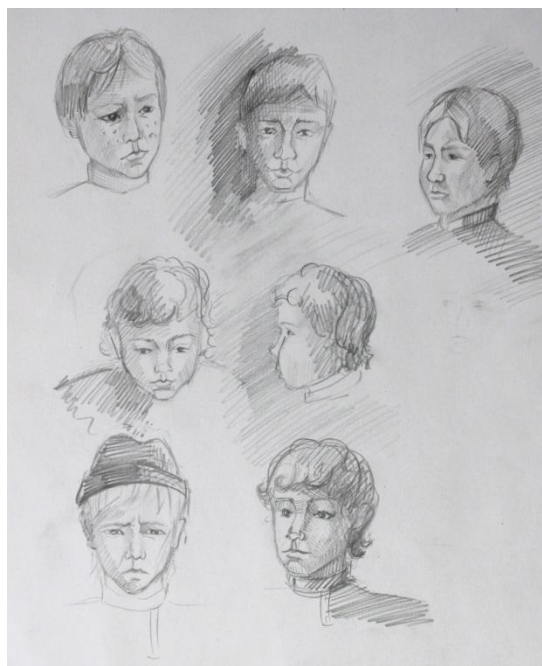
2.2. Эскизирование и сбор информационного материала к графическому проекту.

Прежде чем приступить к эскизированию сюжетов рассказа «Бежин луг» мной был проведен поиск внешности главных героев, крестьянских детей. Для этого я искала фотографии похожих детей среди героев советского кино и общего интернет архива.

19. Физиогномический анализ героев рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг»

По избранным фотографиям я создала наброски, тушью и графитным карандашом, главных героев, рассмотрев их внешний вид и эмоции.

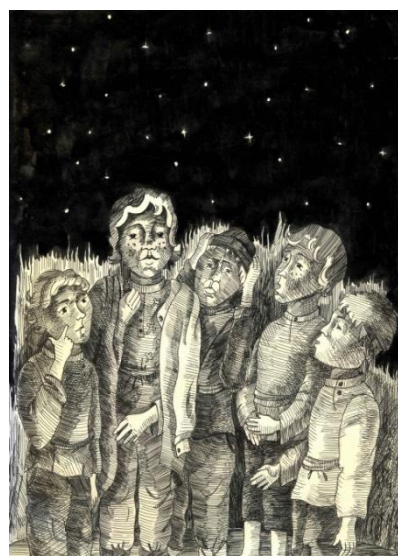
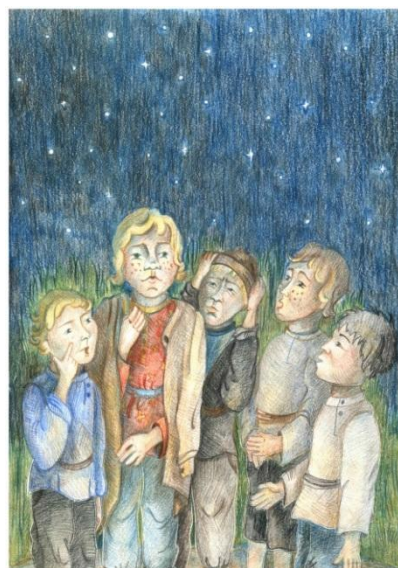
20. Поиск внешности героев рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг»

В следующем этапе я приступила к эскизированию сюжетов. Мной были нарисованы рабочие эскизы для графической серии, для того чтобы представить как работа будет выглядеть в итоговом варианте. Один из сюжетов я разработала и перенесла на формат А4. Этот сюжет я использовала несколько раз в разработки сюжета, для поиска и выбора графического материала. Эскиз был выполнен штрихом, точкой, цветными карандашами и цветная линогравюра.

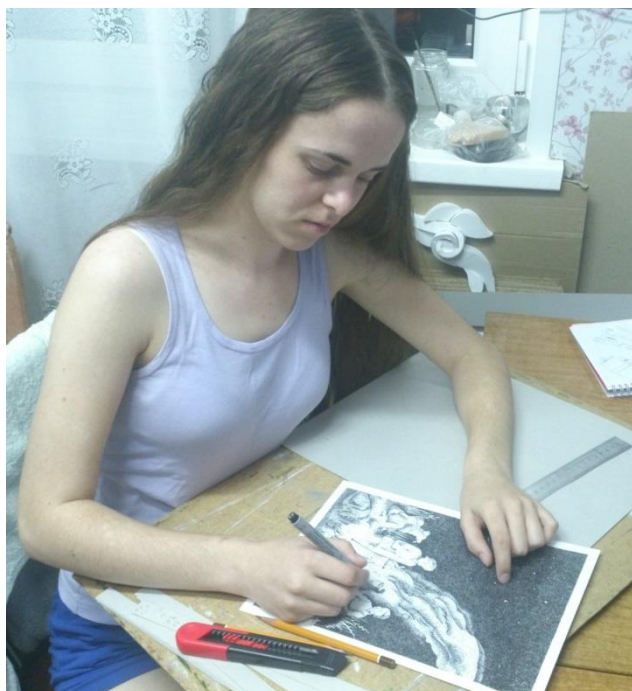
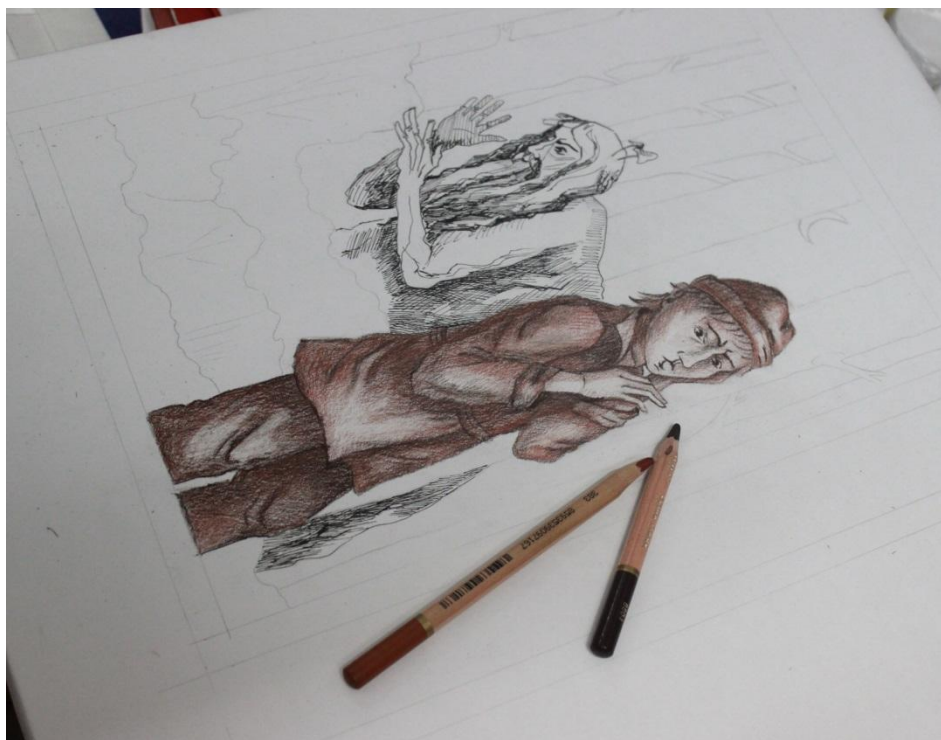
21. Эскизирование сюжетов рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг»

22. Поиск графического материала и техники (точка, акварельные карандаши, штрих, цветная линогравюра)

2.3. Выполнение графического проекта в соответствии с замыслом

Графические иллюстрации я выполняла на плотной бумаге, натянутой на планшет формата А3, сами же работы выполнялись на А4 формате. После разработки сюжетов, рисунок был перенесен на формат. Каждая иллюстрация выполнялась с разным подходом, в разной технике и материале. Это придумано для того, чтобы зритель мог увидеть, как можно по-разному решить сюжет.

23. Процесс создание графических иллюстраций

24. Рабочий эскиз и графическая иллюстрация в процессе создания

2.4. Представление графического проекта

Я создала восемь графических листов формата А4. Иллюстрации были выполнены в таких техниках как точка, цветная литография, штрих, пятно, иллюстрация акварелью, гуашью, акварельные карандаши и уголь.

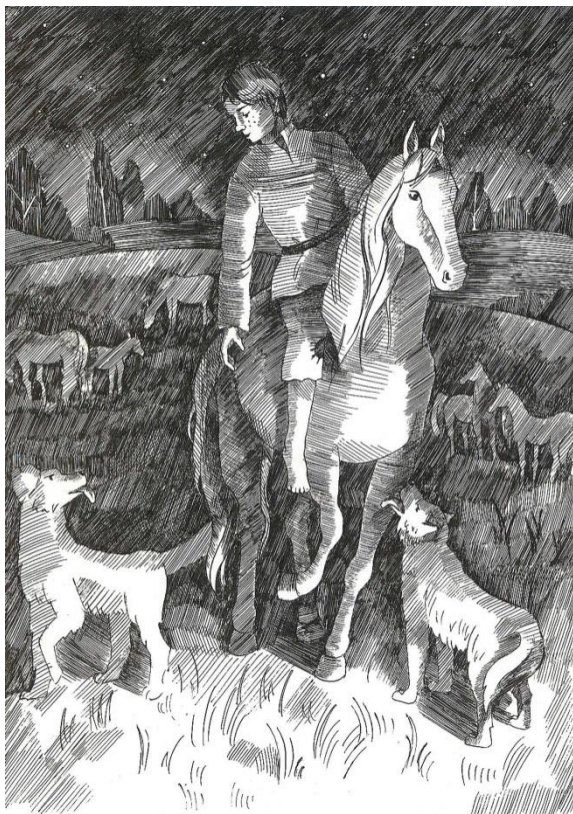

25. Лист 1 «У костра»

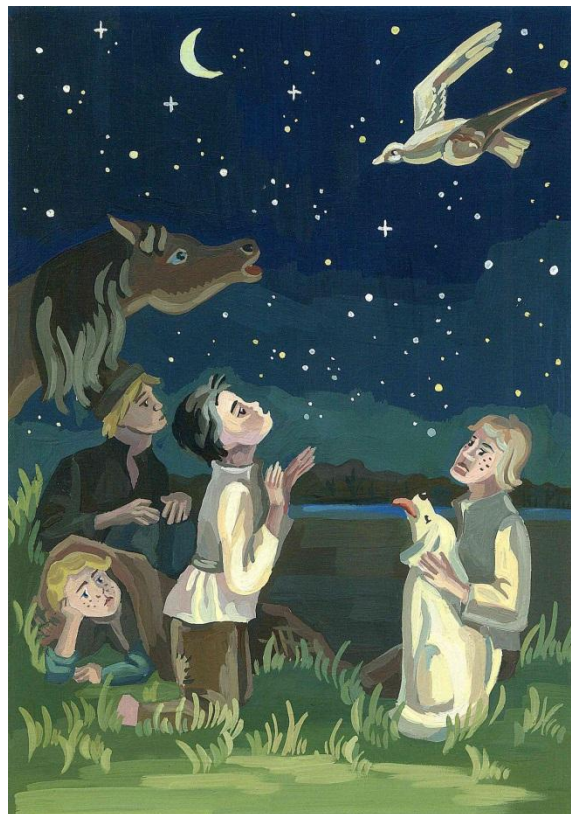

26. Лист 2 «Русалка»

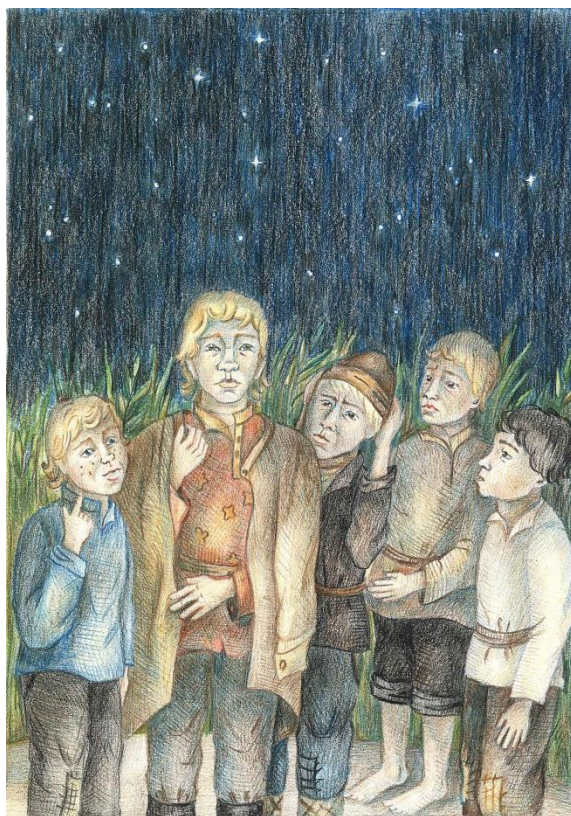
27. Лист 3 «Павлуша»

28. Лист 4 «Голубок»

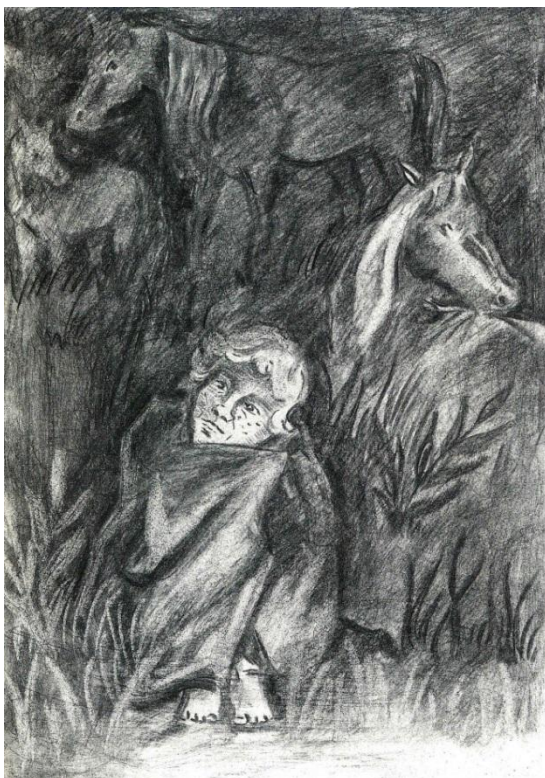

29. Лист 5 «Леший»

30. Лист 6 «Звездное небо»

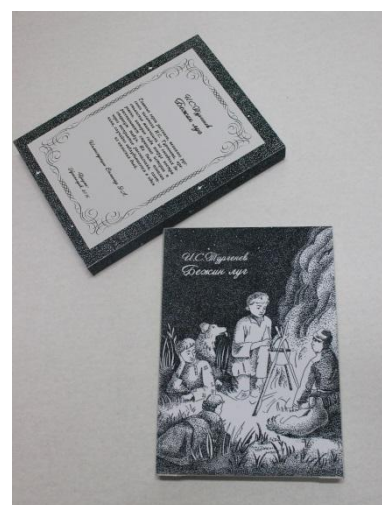
31. Лист 7 «Ночное»

32. Лист 8 «Голос»

2.5. Преобразование графической серии в книжку-трансформер

После завершения работы над графическими иллюстрациями, мной была создана основа для книжки-трансформер формата А5. Затем отсканировав изображения, я перевела их в электронный вариант, разработала обложку и оборот книжки и страницы с текстом, поясняющие тот или иной сюжет рассказа. В итоге было представлено 16 страниц.

33. Книжка-трансформер

Раздел 3. «Бежин луг». Учебное задание для детей 8-14 лет (2-7 классы).

- 3.1. Методическая мотивация учебного задания.
- 3.2. Структура уроков учебного задания.
- 3.3. Анализ и оценка результата учебного задания.
- 3.4. Представление детских работ учебного задания.

3.1. Методическая мотивация учебного задания

В рамках учебного проекта разработано учебное задание для детей 8-14 лет (2-7 классы) по теме «Бежин луг». Дети знакомятся с произведением И.С. Тургенева «Бежин луг». На уроках дети знакомятся понятием иллюстрация и видами. Знакомство с сюжетами рассказа, разбор внешнего вида героев и их окружения. Также знакомство с композицией ее правилами, приемами и средствами. Рисования иллюстраций способствует развитию у детей памяти и воображения, развивает знание о композиции, цвете. Иллюстрация помогает ребенку в познании мира, освоении нравственных ценностей, эстетических идеалов, углубляет восприятие литературного произведения. Иллюстрация способствует пониманию ребенком литературного текста, формирует представление о его теме, идее, персонажах, содержит в себе оценку событий и героев литературного действия. Иллюстрации продвигают, стимулируют развитие ребенка, пробуждая в нем его творческие способности, формируют в детях любовь к прекрасному, высокие эстетические чувства, художественный вкус.

Структура учебного проекта разработана по принципу поэтапное освоение нового материала. Отправной точкой становится вводный урок, включающий в себя беседу с учениками и выполнение эскизов. Последующие уроки сочетают теоретические блоки самостоятельную творческую деятельность детей. Это позволяет ученикам использовать полученные знания и в практической деятельности закреплять изученный материал.

Уроки включают в себя беседу, индивидуальный подход к каждому ученику и самостоятельную работу. Итогом всех занятий становится создание иллюстрации сюжета рассказа на формате А4, выполненная графическими материалами

Используются следующие методы:

- словесные
- наглядные
- практические

По способу взаимодействия учителя и учеников:

- индивидуальный и дифференцированный подход

Методы стимулирования мотивации:

- создание ситуаций успеха;
- контроля и самоконтроля.

Цель:

Создание графической серии иллюстраций к произведению И.С. Тургенева «Бежин луг»

Задачи:

- 1) Знакомство с понятием иллюстрация. Знакомство с произведением, с костюмами героев их внешнего вида. Выбор сюжета и создание эскиза героя.
- 2) Знакомство с композицией ее правилами, приемами и средствами. Поиск композиции. Создание форэскиза героя в окружении.
- 3) Выбор материала. Проработка эскиза выбранным материалом.
- 4) Перенос на формат.
- 5) Прорисовка и проработка деталей. Завершение работы. Подведение итогов.

3.2. Структура уроков учебного задания

Разработанные и проведенные уроки на тему «Бежин луг» в МБОУ СШ №17 г.Красноярск

Урок 1. «Знакомство с героями».

Выбор сюжета рассказа и эскиз героя (героев).

Знакомство с понятием иллюстрация. Знакомство с произведением. Учитель рассказывает краткую аннотацию рассказа, затем рассказывает о костюме крестьян. Дети выбирают сюжет. Делают эскиз героя, разбирают внешний его вид, движение героя, пластическое раскрытие героя.

Урок 2. «Персонаж в окружении».

Создание композиционного форэскиза героев в окружении.

Знакомство с композицией ее правилами, приемами и средствами. Дети выполняют форэскиз героя в окружении. Разработка сюжета.

Урок 3. «Графитный карандаш, акварель, тушь, гуашь».

Создание эскиза в материале и рисование отдельных фрагментов.

Выбор материала. Дети осваивают технику рисования данного материала. Проработка эскиза сюжета выбранным материалом.

Урок 4 «Бежин луг».

Начало работы над итоговым форматом.

Перенос на формат. Знакомство со способами переноса на формат. Перенос на формат и уточнение деталей. Начало работы в материале (графитный карандаш, тушь, акварель).

Урок 5 «Бежин луг».

Завершение работы.

Заключительный этап работы. Выполнение итоговой работы в материале. Прорисовка и проработка деталей. Подведение итогов.

3.3. Описание хода ведения уроков

Урок 1

Информационная часть.

Дата: 27.04.16

Тип урока: урок изучения нового материала.

Количество детей - 27 человек.

Возраст- 13-14 лет (7 класс).

Время – 45 минут.

Содержательная часть:

Тема урока «Знакомство с героями»

Цель урока: Выбор сюжета рассказа и создание эскиза героев.

Задачи:

- 1) Познакомить с понятием иллюстрация;
- 2) Дать краткую аннотацию к произведению;
- 3) Рассказать о мужских костюмах крестьян, помочь с выбором сюжета;
- 4) Эскиз выбранного героя.

Вспомогательная часть:

Материалы: бумага ватман или писчая, формата А4, графические материалы.

ТСО: компьютер (презентация)

Наглядные пособия: распечатанные картинки.

Ход урока.

Организационная часть 2 минуты.

Приветствие и знакомство с детьми. Провести переключку класса. Подготовить рабочее место: достать и разложить материалы.

Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты.

- Дети, сегодня мы будем говорить о том, что такое иллюстрация. Познакомимся с произведением великого писателя И.С. Тургенева «Бежин луг». Затем каждый вытянет себе отрывок из рассказа, по которому нужно нарисовать эскиз героя.

Объяснение нового материала 15 минут.

Иллюстрация (от лат. illustratio – освещение, приятное изображение)– это рисунок, фотография, или другое изображение, которая поясняет текст. Они помогают читателю визуализировать текстовую информацию, лучше понять смысл книги или конкретного отрывка текста, полнее представить героев произведения.

В узком, строгом смысле иллюстрации – это произведения, предназначенные для восприятия в определенном единстве с текстом, то есть находящиеся в книге и участвующие в ее восприятии в процессе чтения. Иллюстрации к литературному произведению вместе с ним представляют собой единое целое. Книжные иллюстрации, изъятые из текста, могут порой сделаться малопонятными и невыразительными. Иллюстрации не самостоятельны и по сюжету, они должны соответствовать содержанию литературного произведения. Они способны обогатить или обеднить его. От художника требуется, чтобы он стал соавтором книги, сделал зримыми идеи и образы писателя, помогая тем самым лучше понять содержание, конкретнее представить эпоху, быт, окружение героев книги. Но это вовсе не означает, что иллюстрация должна быть простым изобразительно-графическим пересказом текста.

В широком значении это всякое изображение, поясняющее текст. Известно много рисунков, произведений живописи и скульптуры, которые выполнялись на литературные темы, но при этом имели самостоятельное художественное значение. Например, живописные полотна О. Домье, выполненные по мотивам романа М. Сервантеса "Дон Кихот", или рисунки В. Серова к басням И. А. Крылова.

Учитель кратко рассказывает аннотацию произведения, таким образом дети смогут более подробно вспомнить рассказ.

- «Бежин луг» это рассказ из цикла «записки охотника». Однажды охотник возвращаясь с охоты заблудился и уже ночью набрел на такое место. Где неподалеку от реки в ночное, крестьянские дети, которые пасли лошадей, сидели вокруг костра. Мальчики приняли охотника. И вскоре, когда он притворился спящим, они стали рассказывать друг другу страшные истории про русалку, домового, умерших и многое другое. Мальчиком было очень интересно и в тоже время немного страшно. Каждый из них был наделен индивидуальным характером, внешности и каждый по-своему вел рассказ.

Затем дети знакомятся с мужским костюмом крестьян.

Мужская крестьянская одежда шилась в основном, как и женская, из домотканых материалов: холста, пестряди, набойки, сукна, овчины. Наряду с ними в конце XIX - начале XX века использовались и фабричные: кумач, ситец, сатин, плис, дешевые шерстяные ткани.

Комплект мужской будничной одежды состоял из рубахи-косоворотки с разрезом по левой стороне груди и штанов (портов). Рубахи носили навывпуск и подпоясывали узким пояском, к которому по мере надобности прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы.

Ноги обували в лапти с онучами или сапоги, в зимнее время носили валенки.

Обувь состоятельных людей составляла сапоги, чоботы, башмаки и чetyги. Бедные крестьянки носили исключительно лапти.

Голову покрывали шапкой из серого войлока. Поверх рубах в зависимости от сезона и погоды надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. Одежда крестьянских мальчиков отличалась лишь размерами, а по крою, фасону, элементам была практически такой же, как одежда взрослых мужчин.

Задание для практической части 1 минута.

Дети должны вытянуть по одному отрывку из рассказа и изобразить героя или группу героев, разобрать внешний его вид, движение, пластическое раскрытие.

Практическая часть 20 минуты.

Дети знакомятся со своими отрывками и при помощи художественных средств создают образ своего персонажа (персонажей). Ученики работают самостоятельно, если возникают вопросы учитель помогает.

Подведение итогов 5 минут.

Дети раскладывают свои работы на просмотр, учитель смотрит работы, отмечает характерные ошибки.

Задание на дом 1 минута.

На следующий урок принести бумагу формата А4, простые карандаши. Более подробно ознакомиться со своим отрывком рассказа. Посмотреть значения непонятных слов.

Урок 2

Информационная часть.

Дата: 04.05.16

Тип урока: урок изучения нового материала.

Количество детей - 27 человек.

Возраст- 13-14 лет (7 класс).

Время – 45 минут.

Содержательная часть:

Тема урока «Персонаж в окружении»

Цель: Создание композиционного форэскиза героев в окружении

Задачи:

- 1) Познакомить с понятием композиция ее правилами, приемами и средствами.
- 2) Форэскиз выбранного героя в окружении.

Вспомогательная часть:

Материалы: бумага ватман или писчая, формата А4, графические материалы.

ТСО: компьютер (презентация)

Наглядные пособия: распечатанные картинки.

Ход урока.

Организационная часть 2 минуты.

Приветствие с детьми. Провести переключку класса. Подготовить рабочее место: достать и разложить материалы.

Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты.

- Дети, на прошлом занятии, как вы помните, мы с вами говорили о том, что такое иллюстрация. Познакомились с произведением И.С. Тургенева «Бежин луг». Затем, на основе выбранных вами отрывков, вы нарисовали эскиз своих героев. Сегодня мы будем говорить о композиции, и выполним форэскиз героя в окружении.

Объяснение нового материала 15 минут.

Учитель: Прежде чем начинать работать над иллюстрацией в материале на формате, нужно провести поиск наиболее удачного варианта - нарисовать эскизы и форэскизы. Форэскиз - это быстрая зарисовка, без проработки деталей. Предварительный эскиз небольшого размера, который в будущем станет основой для эскиза. Такой черновик становится основой для дальнейшей детализации. Эскиз— предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части. Это быстро выполненный свободный рисунок, не предполагаемый как готовая работа. Может быть выполнен в различной технике.

Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

Правила, приемы и средства композиции

Можно выделить следующие композиционные правила:

Передачи движения (динамики)

Правило передачи движения:

– если на картине используются одна или несколько диагональных линий, то изображение будет казаться более динамичным .

– эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом.

– для передачи движения следует выбирать определенный его момент, который наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией.

- подчеркнуть движение можно с помощью направления линий рисунка.

- ощущение движения можно достигнуть, если использовать размытый фон, неясные, нечеткие контуры объектов на заднем плане.

Покоя (статики)

Правило передачи покоя:

– если на картине отсутствуют диагональные направления;

– если перед движущимся объектом нет свободного пространства.

– если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет кульминации действия.

– если композиция является симметричной, уравновешенной.

К приемам композиции можно отнести: передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.

Выделение сюжетно- композиционного центра

Создавая композицию, необходимо позаботиться о том, что будет главным в картине и как выделить это главное, то есть сюжетно-композиционный центр, который часто также называют «смысловым центром» или «зрительным центром» картины.

Конечно, в сюжете не все одинаково важно, и второстепенные части подчиняются главному. Центр композиции включает сюжетную завязку, основное действие и главных действующих лиц. Композиционный центр должен, в первую очередь, привлекать внимание. Центр выделяется освещенностью, цветом, укрупнением изображения, контрастами и другими средствами.

Передача симметрии и асимметрии в композиции

В симметричной композиции люди или предметы расположены почти зеркально по отношению к центральной оси картины

Например, симметрично устроены фигура человека, бабочка, снежинка и многое другое. Симметричные композиции – статичные (устойчивые), левая и правая половины уравновешены.

В асимметричной композиции расположение объектов может быть самым разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения, левая и правая половины неуровновешены.

Формат изображения

Как правило, сначала художник выполняет несколько небольших эскизов, в которых ведет поиск наиболее выразительной композиции. На этом этапе определяется, каким будет формат картины (вытянутым по вертикали, прямоугольным, квадратным, вытянутым по горизонтали и др.) и ее размер.

-вытянутый вверх формат придает изображению ощущение стройности и возвышенности.

-формат в виде прямоугольника, расположенного по горизонтали удобен для изображения эпического действия.

-чрезмерное увеличение формата по вертикали превращает изображение в свиток

-чрезмерное увеличение формата по горизонтали диктует применение панорамной или фризовой композиции

-формат в виде квадрата лучше использовать для создания уравновешенных, статичных композиций потому, что они мысленно соотносятся с равными центральными осями и равными сторонами границ изображения.

Задание для практической части 1 минута.

На основе полученных знаний о композиции, провести поиск композиции своего сюжета и сделать фор эскиз героя в окружении.

Практическая часть 20 минуты.

Дети при помощи знаний о приемах, правилах и средствах композиции создают форэскиз героя (героев) в окружении.

Ученики работают самостоятельно, если возникают вопросы, учитель помогает.

Подведение итогов 5 минут.

Дети раскладывают свои работы на просмотр, учитель смотрит работы, отмечает характерные ошибки.

Задание на дом 1 минута.

На следующий урок принести бумагу, простые карандаши. Для следующего занятия посмотреть иллюстрации выполненные разными графическими материалами.

Урок 3

Информационная часть.

Дата: 11.05.16

Тип урока: урок изучения нового материала.

Количество детей - 27 человек.

Возраст- 13-14 лет (7 класс).

Время – 45 минут.

Содержательная часть:

Тема урока «Графитный карандаш, акварель, тушь, гуашь»

Цель: Эскиз сюжета и его отдельных фрагментов, выбранным материалом.

Задачи:

- 1) Знакомство с особенностями графитного карандаша, акварели, туши, гуаши.
- 2) Проработка эскиза сюжета и рисование отдельных фрагментов, выбранным материалом.

Вспомогательная часть:

Материалы: бумага ватман или писчая, формата А4, графические материалы.

ТСО: компьютер (презентация)

Наглядные пособия: распечатанные картинки.

Ход урока.

Организационная часть 2 минуты.

Приветствие с детьми. Провести переключку класса. Подготовить рабочее место: достать и разложить материалы.

Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты.

- Дети, давайте вспомним, что мы изучали на прошлом занятии.

- На прошлом занятии вы познакомились с композицией ее правилами, приемами и средствами. Затем вы выполнили эскиз героя (героев) и в окружении.

Сегодня мы будем говорить о таких материалах как: графитный карандаш, акварель, тушь, гуашь. Проработаем эскиз и порисуем отдельных фрагменты вашего сюжета, выбранный вами материалом.

Объяснение нового материала 15 минут.

Графитным карандашом выполняют рисунки, начиная от ученических и до высокохудожественных произведений.

Графитный карандаш одинаково удобен как в учебных, так и в творческих работах. Он обладает приятным серым тоном и некоторым блеском, легко допускает исправления, стирается резинкой. Этим карандашом можно создать рисунки линейного, линейно-штрихового и тонально-живописного плана. Из всех материалов рисунка графитный карандаш самое простое и доступное средство. Графит в сочетании с другими художественными материалами таит огромные возможности для каждого художника.

Графит хорошо ложится на любую бумагу и не осыпается

При работе графитным карандашом не следует особенно увлекаться растушевкой, так как при этом часто создаётся впечатление затертости и засаленности рисунка.

Акварель (фр. *Aquarelle* – водянистая; итал. *acquarello*) – живописная техника, использующая специальные акварельные краски, при растворении в воде образующие прозрачную смесь тонкого пигмента, и позволяющая за счёт этого создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых переходов.

Традиционный подход к письму акварелью состоит в постепенном продвижении от более светлых тонов к более темным. Вы начинаете с белого листа бумаги и последовательно добавляете все больше и больше разведенной краски. Необходимо подождать, пока первый слой подсохнет, и нанести другой слой, постепенно увеличивая общее количество пигмента.

Исправить ошибку очень сложно. (Конечно, существуют различные способы восстановления акварели, но прибегать к ним следует в крайних случаях.)

Гуашевые краски идеальны для живописных, декоративных работ и графики. Гуашь художественная хорошо набирается на кисть, обладает замечательной разновидностью, хорошо сохнет. В отличие от акварели гуашевые краски лишены прозрачности и обладают кроющей способностью, характерной для клеевых красок. С помощью гуаши можно исправить свой рисунок, легко можно перекрыть темные тона светлыми и в этом главное отличие гуаши от акварели. Также при изготовлении гуаши часто добавляют белила, это придает высохшей краске несколько белесоватый оттенок.

Тушь широко применяется при рисовании пером или кистью. Кроме жидкой, тушь выпускается в виде палочек, и тогда она содержит еще и каолин.

Главной особенностью туши является глубокий черный цвет, которого не знает акварель. Тушь разбавляется водой, это дает возможность при работе черной тушью изменять ее цветовую насыщенность: тон туши может колебаться от буроватого до серебристо-серого, при этом разбавленная водой тушь не дает жестких контурных затеков по краям рисунка.

Для выполнения рисунков подходит также *перо*. Тонкое стальное перо, используемое с тушью, дает на бумаге разнообразные линии и штрихи. В эскизах декоративных изделий перо можно применять для проработки мельчайших деталей.

С тушью можно работать и кисточкой, создавая акварельный эффект. Методы работы тушью и кистью:

1) Разбавление туши водой; 2) Кисточка подобно перу; 3) Расщепленная кисть; 4) Сухая кисть; 5) Использование линий и туши размывкой; 6) Брызги и точки

Задание для практической части 1 минута.

Ознакомясь с особенностями каждого материала, дети выбирают материал, выполняют эскиз и отдельные фрагменты своего сюжета в цвете.

Практическая часть 20 минуты.

Ученики на основе знаний об особенностях таких материалов как: графитный карандаш, акварель, тушь, гуашь, прорабатывают эскиз и отдельные фрагменты выбранным материалом.

Ученики работают самостоятельно, если возникают вопросы, учитель помогает.

Подведение итогов 5 минут.

Дети раскладывают свои работы на просмотр, учитель смотрит работы, отмечает характерные ошибки.

Задание на дом 1 минута.

На следующий урок принести бумагу, готовые эскизы, выполнение на протяжении всех занятий, выбранный материал.

Урок 4

Информационная часть.

Дата: 18.05.16

Тип урока: урок изучения нового материала.

Количество детей - 27 человек.

Возраст- 13-14 лет (7 класс).

Время – 45 минут.

Содержательная часть:

Тема урока «Бежин луг»

Цель: Начало работы над итоговой иллюстрацией.

Задачи:

- 1) Знакомство со способами переноса на формат.
- 2) Перенос на формат и уточнение деталей.
- 3) Начало работы в материале (графитный карандаш, тушь, акварель, цветные карандаши).

Вспомогательная часть:

Материалы: бумага ватман или писчая, формата А4, графические материалы.

ТСО: компьютер (презентация)

Наглядные пособия: распечатанные картинки.

Ход урока.

Организационная часть 2 минуты.

Приветствие с детьми. Провести переключку класса. Подготовить рабочее место: достать и разложить материалы.

Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты.

-Сегодня мы сваминачнем работать над итоговой работой. Познакомимся со способами переноса на формат, перенесем эскиз на формат и начнем работать в материале.

Объяснение нового материала 10 минут.

«На глаз» — изображение рисуется художником прямо на итоговой работе, без предварительной разметки.

Достоинства: можно прямо на работе корректировать изображение: менять пропорции, обрезать или добавить и прочее.

Недостатки: иногда даже у весьма опытных художников возможны промахи, особенно на очень больших монументальных изображениях или в условиях ограниченной видимости, например, когда одновременно видна только одна из частей рисунка.

Увеличение рисунка по клеткам: эскиз разбивается на клетки, работа также разбивается на клетки. Изображения пропорционально увеличиваются и руками рисунок переносится на стену.

Достоинства: можно использовать подручные материалы.

Недостатки: скорость переноса. При небольшом опыте рисования возможно искажения внутри клеток (приходится расчерчивать на большее число клеточек).

Копирование

Вы можете просто обвести и скопировать рисунок, чтобы перенести его на бумагу того же размера. Если оригинальный рисунок обладает деликатной и хрупкой структурой (например, выполнен мелом или углем), положите на него лист ацетатной пленки и только затем расположите сверху лист копировальной бумаги или пленки.

Копирование рисунка через стекло

Этот способ самый лёгкий. Для его использования понадобится непосредственно оригинал на бумагоносителе, стекло и подсветка. Расположив рисунок на стекле, а свет – под ними, аккуратно карандашом обводят линии. При таком копировании рисунок, с которого снимается копия, остаётся в первоначальном состоянии. Вместо стекла с подсветкой вполне можно воспользоваться обычным окном.

Задание для практической части 1 минута.

Узнав о способах перенесения на формат, дети выбирают один из них и переносят свой эскиз на формат, уточняют детали.

Практическая часть 25 минут.

Ученики, одним из способов, переносят свой эскиз на формат и уточняют детали.

Дети работают самостоятельно, если возникают вопросы, учитель помогает.

Подведение итогов 5 минут.

Дети раскладывают свои работы на просмотр, учитель смотрит работы, отмечает характерные ошибки.

Задание на дом 1 минута.

Если кто не успел до конца перенести работу доделать дома. На следующее занятие принести цветной эскиз с третьего урока и необходимые материалы для работы цветом.

Урок 5

Информационная часть.

Дата: 25.05.16

Тип урока: урок изучения нового материала.

Количество детей - 27 человек.

Возраст- 13-14 лет (7 класс).

Время – 45 минут.

Содержательная часть:

Тема урока «Бежин луг»

Цель: Завершение иллюстрации.

Задачи:

- 1) Выполнение итоговой работы в материале.
- 2) прорисовка и проработка деталей.
- 3) Завершение иллюстрации и подведение итогов.

Вспомогательная часть:

Материалы: бумага ватман или писчая, формата А4, тушь, цветные карандаши.

ТСО: компьютер (презентация)

Наглядные пособия: распечатанные картинки.

Ход урока.

Организационная часть 2 минуты.

Приветствие с детьми. Провести переключку класса. Подготовить рабочее место: достать и разложить материалы.

Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты.

-На прошлом занятии мы с вами перенесли эскизы на формат и уточнили детали. Сегодня мы с вами продолжим работу и будем прорабатывать в цвете.

Объяснение нового материала 5 минут.

На основе полученных знаний на третьем уроке, об особенностях графитного карандаша, акварели, туши, гуаши и созданного эскиза в материале, дети выполняют работу в материале, прорисовывают и прорабатывают детали.

Задание для практической части 1 минута

Выполнение итоговой работы в материале.

Практическая часть 25 минут.

Ученики, завершают работу, выполняют итоговую работу в материале, прорисовывают и прорабатывают детали.

Дети работают самостоятельно, если возникают вопросы, учитель помогает.

Подведение итогов 10 минут.

Ученики выставляют готовые работы на общий просмотр и оценивают работу вместе с учителем. Критерии оценки: отображение сюжета, освоение графических материалов. Дети рассказывают о том, что им понравилось, а что нет.

3.4. Анализ и оценка результата учебного задания.

Урок 1. «Знакомство с героями». Мною был проведен урок у 7 «А» класса. Урок начался с нашего знакомства с ребятами. На этом уроке я познакомила учеников с рассказом И.С. Тургенева «Бежин луг», на основе которой мы будем создавать графические иллюстрации. Сегодня мы разбирали тему иллюстрация, ребята выбрали сюжеты для иллюстрирования и нарисовали эскизы главных персонажей рассказа. Также я познакомила ребят с основной темой последующих занятий и объяснила этапы создания основной работы. На уроке мне удалось заинтересовать детей, они активно отвечали на вопросы и мы вместе вспомнили сюжет рассказа «Бежин луг», который был прочитан ими в 6 классе.

34. Урок 1. Ученики в процессе выполнения задания

Урок 2. «Персонаж в окружении». На этом уроке дети познакомились с композицией ее правилами, приемами и средствами. Затем на основе своих отрывков и нарисованных на прошлом уроке эскизов героев рассказа, дети создали форэскизы героев в композиционном окружении. Тему урока слушали с большим вниманием и выполняли задание с большим интересом.

35. Урок 2. Ученики в процессе выполнения задания

Урок 3. «Графитный карандаш, акварель, тушь, цветные карандаши». Сегодняшняя тема урока графические материалы. Ребята познакомились с такими материалами как графитный карандаш, акварель, тушь, цветные карандаши. Познакомились с их особенностями и приемами. Ученики на основе знаний об особенностях таких материалов как: графитный карандаш, акварель, тушь, гуашь, проработали эскиз, нарисованный на

прошлом занятии, нарисовали отдельные фрагменты своего сюжета выбранным материалом.

Этот урок был очень насыщенный день, ребятам было очень увлекательно пробовать различные приемы графическими материалами по своим эскизам. Они внимательно прислушивались к моим советам и требованиям. Я довольна проведенным уроком, ведь ребята хорошо справились с поставленной мною задачей.

36. Урок 3. Ученики в процессе выполнения задания

Урок 4. «Бежин луг». На этом уроке ребята переносили эскизы своих сюжетов, созданные ими на предыдущих занятиях. С начала они познакомились со способами переноса эскиза на формат, такими как, увеличение рисунка по клеткам, на глаз, копирование рисунка через стекло. Затем учащиеся перенесли эскиз на формат, уточнили детали и начали работать графическим материалом. Несмотря на сложно поставленную задачу, дети справились с заданием, внимательно прислушиваясь к моим советам.

37. Урок 4. Ученики в процессе выполнения задания

Урок 5. «Бежин луг». Это был завершающий урок на тему «Бежин луг». На этом занятии ученики работали графическим материалом, довели работу до логического завершения, проработали и уточнили детали. Работы были завершены, ребята остались в восторге от своих работ, а я довольна, что у них все получилось и что я справилась со своими уроками.

38. Урок 5. Ученики в процессе выполнения задания

3.5. Представление детских работ учебного задания

39. Афандил Тыныстан 7 «А», «Звездное небо»

40. Глитер Алина 7«А», «В лесу»

41. Гельд Алексей 7«А», «Привал»

42. Смагина Валерия 7«А», «Леший»

43. Абаджян Гурген 7 «А», «На охоте»

44.Зубова Ульяна 7«А», «У реки»

Заключение

Рассказ И.С.Тургенева «Бежин луг» дает возможность погрузиться в жизнь простого русского народа, а именно крестьянских детей. Крестьянский мир представлен со всей душевной красотой, одухотворенностью. Где в ночное под звездным небом крестьянские дети сидя вокруг костра, стерегут табун и рассказывают друг другу страшные истории. Их быт показан через восприятие рассказчика – охотника, случайно заблудившегося в один из июльских дней. Перед читателем разворачивается картина жизни крестьянских ребятишек летним вечером. Мальчишки потихоньку разговаривают у костствера.

В дипломном проекте представлена графическая серия по теме «Бежин луг». Которая представляет собой серию графических иллюстраций в количестве восемь листов формата А4. Где каждая иллюстрация представлена в своем графическом приеме, технике. Что дает возможность увидеть, как можно по разному решить сюжет. Работая над диплом я рассмотрела жизнь крестьянских детей через рассказ И.С.Тургенева «Бежин луг». Где очень хорошо и правдоподобно можно быт, атмосферу жизни простого русского народа. Созданный мной графический проект может иметь и продолжение, использован в профессиональной деятельности учителей, художников, мастеров изобразительного искусства в качестве методического пособия.

За время прохождения преддипломной педагогической практики я познакомилась с основной формой деятельности школы.

Это был бесценный опыт, мое знакомство с педагогической деятельностью. Я активно учувствовала во всех текущих организационных мероприятиях образовательного учреждения, самостоятельно провела и проанализировала разработанные мною уроки изобразительного искусства по теме дипломной работы. Проводя уроки, я стремилась сделать их разнообразными и интересными, быть ближе к детям. Тема «Бежин луг» позволила научить детей графической иллюстрации, поэтапному выполнению работы от эскиза до выхода работы на формат. Большинство детей прониклись темой, плодотворно и старательно работали. Благодаря этому получились хорошие и интересные работы.

За время прохождения преддипломной практики я многому научилась, ближе познакомилась с профессией педагога, окунулась в атмосферу детского творчества, общества детей. В результате всего этого, я приобрела практические навыки работы учителя изобразительного искусства.

Библиографический список

1. "Воспоминания русских крестьян XVIII - первой половины XIX века".
2. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. – М.: Легпромбытиздат, 1995.
3. Иллюстрация : учеб.-метод. пособие; сост. О. К. Ампилогов. – 2013.
4. Наталья Михайловна Сокольникова. Основы композиции. Учебник для уч. 5-8 кл. (Изобразительное искусство – 3).
5. Валентина Бялик «Графика».
6. Н.П. Бесчастнов «Сюжетная графика».
7. М. А. Елисеев «Материалы оборудование техника живописи и графики».
8. Бирюкова Ирина разные материалы, техники и виды графики.
9. Натали Ратковски «Профессия иллюстратор».
10. Изобразительное искусство. Преддипломная подготовка. Итоговая выпускная (дипломная) работа : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы/Сиб. федерал. ун-т ; сост. О. К. Ампилогов. – 2012.
11. Сокольникова Н.М. - Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе.

Список иллюстраций

Раздел 1

1. Крестьянские дети 19 века
2. Крестьяне за разговором 19 век
3. Семья крестьян в России 19 века
4. Крестьянские дети 19 века
5. Рубаха-косоворотка
6. Свитка
7. Порты
8. Лапти с онучами
9. Войлочная шапка
10. Сапоги и лапти
11. «Бежин луг», А.Ф.Пахомов 1957
12. «Бежин луг. Ильюша» 1957
13. «Бежин луг», А.А. Пахомов 1988
14. «Бежин луг», А.А. Пахомов 1988
15. «Жар- птица», И.Я. Билибин 1899 г.
16. "Берегись, лесной народ, на охоту кот идет!" Е.И. Чарушин 1944 г.
17. «Кошка в сапожках», Ю.А. Васнецов 1934 г.
18. В. Серов «Лисица и ворона»

Раздел 2

19. Физиогномический анализ героев рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг»
20. Поиск внешности героев рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг»
21. Эскизирование сюжетов рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг»
22. Поиск графического материала и техники (точка, акварельные карандаши, штрих, цветная линогравюра)
23. Процесс создание графических иллюстраций
24. Рабочий эскиз и графическая иллюстрация в процессе создания
25. Лист 1 «У костра»
26. Лист 2 «Русалка»
27. Лист 3 «Павлуша»
28. Лист 4 «Голубок»
29. Лист 5 «Леший»
30. Лист 6 «Звездное небо»
31. Лист 7 «Ночное»
32. Лист 8 «Голос»
33. Книжка-трансформер

Раздел 3

- 34-38. Урок 1,2,3,4,5. Ученики в процессе выполнения задания
39. Афтандил Тыныстан 7 «А», «Звездное небо»
40. Глитер Алина 7«А», «В лесу»
41. Гельд Алексей 7«А», «Привал»
42. Смагина Валерия 7«А», «Леший»
43. Абаджян Гурген 7 «А», «На охоте»

Приложение

1. Текстовая часть дипломного проекта.
2. Иллюстрации к дипломному проекту.
3. Коллекция детских работ по итогам учебного задания.
4. Презентация дипломного проекта
5. Копии документов.

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность «Изобразительное искусство»
(бакалавриат)

«Бежин луг»

**Жизнь крестьянских детей в России XIX века в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг»
и ее образная интерпретация в искусстве графической иллюстрации.**

1. Графический проект.

2. Учебное задание для детей 8-14 лет (2-7 класс).

Текстовая часть дипломной работы

Дипломник Валингер Э.А., АФ12-31
Руководитель - профессор Ампилогов О.К.

Консультант по учебно-педагогическому разделу – доцент А.В. Хвастунов
Консультант по организационно-методическому ведению
дипломной работы - профессор Ампилогов О.К.

Красноярск, 2016